MOZART

PIANO CONCERTOS NOS. 27 AND 20

MARIA JOÃO PIRES · CLAUDIO ABBADO

ORCHESTRA MOZART

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

Piano Concerto No. 27 in B flat major, K 595 28:48
B-dur · en *si* bémol majeur · em Si bemol maior

1 1. Allegro 13:39
2 2. Larghetto 6:24
3 3. Allegro 8:45
Cadenzas: Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Concerto No. 20 in D minor, K 466 31:20
d-moll · en *ré* mineur · em Ré menor

4 1. Allegro 14:48
5 2. Romanze 8:25
6 3. Rondo. Allegro assai 8:07
Cadenzas: Ludwig van Beethoven

MARIA JOÃO PIRES *piano*
CLAUDIO ABBADO
ORCHESTRA MOZART

ORCHESTRA MOZART BOLOGNA

VIOLIN I
Raphael Christ*
Gregory Ahss*
Lorenza Borrani*
Francesco Manara*
Yunna Shevchenko
Francesco Senese
Giacomo Tesini
Timoti Fregni
Gabrielle Shek
Claudia Schmidt
Émilie Belaud
Katharina Naomi Paul
Isabelle Briner

VIOLIN II
Gisella Curtolo*
Valentina Bernardone
Michal Duris
Paolo Lambardi
Nicola Bignami
Gian Maria Lodigiani
Maartje Kraan
Jana Kuhlmann
Jo Marie Sison
Federica Vignoni

VIOLA
Wolfram Christ*
Danusha Waskiewicz*
Diemut Poppen*
Simone Jandl*
Chaim Steller*
Behrang Rassekhi
Corinne Contardo
Luigi Mazzucato
Javier López Calvo
Elettra Ballerini

CELLO
Walter Vestidello*
Gabriele Geminiani*
Konstantin Pfiz*
Massimo Polidori*
Luca Franzetti
Rebekka Markowski
Antonio Amadei
Andrea Landi
Luca Bacelli

DOUBLE BASS
Alois Posh*
Christine Felsch*
Waldemar Schwiertz
Johane Gonzalez
Daniele Carnio
Giorgio Galvan

FLUTE
Jacques Zoon*
Chiara Tonelli*
Mattia Petrilli*
Paco Varoch

OBOE
Lucas Macías Navarro*
Rossana Calvi*
Carlos Del Ser
Emma Schied

BASSOON
Guilhaume Santana*
Francesco Bossone*
Zeynep Köylüoglu
Michele Fattori

HORN
Alessio Allegrini*
Bruno Schneider*
José Vicente Castello
Geremia Iezzi
Giuseppe Russo

TRUMPET
Reinhold Friedrich*
Thomas Hammerschmidt*
Jakob Gollien

TIMPANI
Robert Kendell*

*Principal

PIRES · ABBADO

MOZART K 466 & 595

Although Mozart visited Bologna on only two occasions (both in 1770, with his father Leopold), each proved a significant milestone in the young genius's life. The city's vibrant community of artists, scientists and intellectuals welcomed Wolfgang with open arms, and after passing its demanding exam he became a member of the Accademia Filarmonica at the ripe age of fourteen. Centuries later, in 2004, the Bologna–Mozart love affair took on a new dimension with the formation of the Orchestra Mozart under the musical and artistic directorship of Claudio Abbado. Abbado had recorded Mozart's Piano Concertos Nos. 17 and 21 with pianist Maria João Pires some ten years earlier in Ferrara – thus the present release represents a joyful Mozartian reunion of these artists in Bologna with the conductor's new ensemble. The concertos' spirited give-and-take between soloist and orchestra emerges with special vividness in these performances.

Of all Mozart's piano concertos, the D minor K466 was most familiar to the 19th century, which looked upon the work as a precursor of Beethoven's more overtly combative style. Actually, its nature suggests a Mozart opera without words: the music's darkly expressive sound world and brash contrasts of mood foreshadow *Don Giovanni*. Note, for instance, the central Romanze's G minor outburst amidst a sea of calm lyricism, and the Rondo finale's sudden transformation into an uplifting, affirmative major-key victory.

Public concerts were not always the formal, spit-and-polish affairs we take for granted today. In fact, the ink had barely dried on the page when Mozart played the D minor Concerto for the first time in public on 11 February 1785. According to a letter from the composer's father Leopold to his daughter Nannerl, the copyist worked until the last second, leaving no time for the final Rondo to be rehearsed at all. Mozart apparently improvised the cadenzas. A letter from Leopold suggests that he later wrote them down, but none survive.

Modern audiences may be amused to learn that this serious, turbulent repertoire staple was first performed at a casino. The Mehlgrube, originally a flour warehouse, was rebuilt in 1697 as an upper-class establishment for masked balls and other receptions. In 1781 one of the ballrooms was transformed into the concert hall where Mozart would appear four years later. Concerts continued after the building became a public inn in 1798, with Beethoven featuring regularly on the podium.

The D minor Concerto made a powerful impression on its early listeners, including Michael Haydn, who turned pages for a performance in March 1786 and, according to Leopold, "had the pleasure of seeing with what art it is composed, how delightfully the parts are interwoven and what a difficult concerto it is". Beethoven, too, greatly admired the concerto and kept it in his active repertoire. His cadenzas have long been the preferred choice for pianists, including Maria João Pires, who performs them in the present recording.

By contrast, Mozart's final piano concerto to K595 harks back to the leaner orchestral style of his earlier works in the genre, dispensing with trumpets and timpani, leaving an ensemble of one flute, two oboes, two bassoons, two horns and strings. As with the famous G minor Symphony, the concerto begins with a single bar of mood-setting accompaniment, followed by an opening tutti containing four themes.

The seeming simplicity and songful serenity that characterize the D minor Concerto's Romanze recur in the B flat Concerto's Larghetto in an even more rarefied state. One pianist of our own day was bold enough to liken the music's stark, floating sensibility to a youthful experiment with psychedelic drugs. However, the upbeat, "hunting" pulse of the concluding rondo brings both performers and listeners back to solid ground, albeit with suppleness and lilt. Mozart must have been especially fond of the main theme, as he used it only a few days later for the song *Sehnsucht nach dem Frühling* ("Longing for Spring", K596).

Jed Distler

PIRES · ABBADO

MOZART KV 466 & 595

Mozart kam nur zweimal nach Bologna (beide Male 1770 in Begleitung seines Vaters Leopold), aber diese Besuche markierten wichtige Wegmarken im Leben des jungen Genies. Die pulsierende Stadt mit ihrer von Künstlern, Wissenschaftlern und Intellektuellen geprägten Atmosphäre hieß ihn mit offenen Armen willkommen, und die Accademia Filarmonica nahm ihn nach einer anspruchsvollen Eignungsprüfung im reifen Alter von 14 Jahren als Mitglied auf. Jahrhunderte später, im Jahre 2004, erfuhr die Liebesgeschichte zwischen Mozart und Bologna mit der Gründung des Orchestra Mozart unter der musikalisch-künstlerischen Leitung von Claudio Abbado eine Fortsetzung. Bereits etwa zehn Jahre zuvor hatte Abbado Mozarts Klavierkonzerte Nr. 17 und 21 mit der Pianistin Maria João Pires in Ferrara aufgenommen; mithin dokumentiert die vorliegende CD das freudige Wiedersehen dieser beiden Künstler in Bologna und im Geiste Mozarts, diesmal nun mit dem neuen Ensemble des Dirigenten. Das lebhafte Wechselspiel zwischen Soloinstrument und Orchester steht in diesen Darbietungen ganz besonders im Vordergrund.

Das d-moll-Konzert KV 466 war im 19. Jahrhundert das Bekannteste von Mozarts Klavierkonzerten, galt es doch als Vorbote von Beethovens konflikthaftem Kompositionsstil. Dabei wirkt das Konzert seinem Wesen nach eher wie eine Mozart-Oper ohne Worte: Die düster-expressive Klangwelt und die gewagten Stimmungswechsel verweisen auf *Don Giovanni* – man denke etwa an die Stelle, an der die Tonart g-moll jäh in die lyrisch-friedvolle Sphäre des Mittelsatzes (Romanze) einbricht, oder an die lebensbejahende, triumphale Wendung nach Dur im letzten Satz.

Öffentliche Konzerte verliefen in der damaligen Zeit längst nicht so reibungslos und durchorganisiert, wie man das heutzutage gewohnt ist. Als etwa Mozart am 11. Februar 1785 das d-moll-Konzert erstmals öffentlich spielte, war die Tinte auf den Notenblättern gerade erst getrocknet. Laut einem Brief, den Leopold Mozart an seine Tochter Nannerl schrieb, war der Kopist erst in letzter Sekunde fertig geworden, so dass zum Proben des Schlussrondos keine Zeit mehr blieb. Anscheinend improvisierte Mozart alle Kadenzen. Ein Brief von Leopold legt die Vermutung nahe, dass er sie später auch niederschrieb, aber keine von ihnen hat sich erhalten.

Es mag das heutige Publikum amüsieren zu erfahren, dass die Uraufführung dieses ernsten, tumultuösen Stücks, das als Säule des Repertoires gilt, in einem Casino stattfand. Die »Mehlgrube«, ursprünglich ein Lagerhaus für Mehl, war 1697 zu einem Etablissement ausgebaut worden, in dem die Oberschicht Maskenbälle und andere Empfänge veranstaltete. 1781 wurde einer der Ballsäle zum Konzertsaal umgebaut, und eben dort trat Mozart vier Jahre später auf. Auch nachdem man das Gebäude 1798 in ein großes Gasthaus umgewandelt hatte, fanden dort immer noch Konzerte statt; unter anderem ließ sich Beethoven regelmäßig auf diesem Podium hören.

Von Anfang an machte das d-moll-Konzert einen starken Eindruck auf seine Hörer, so auch auf Michael Haydn. Nachdem dieser bei einer Aufführung des Stücks im März 1786 das Blättern übernommen hatte, äußerte er sich laut Leopold begeistert über die Kunstfertigkeit der Komposition, ihre herrlich ineinander verwobenen Linien und technischen Schwierigkeiten. Auch Beethoven war ein großer Bewunderer des Stücks und hatte es ständig in seinem Repertoire. Seine Kadenzen gelten unter Pianisten längst als erste Wahl – auch für Maria João Pires, die sie in der vorliegenden Aufnahme spielt.

Demgegenüber gemahnt Mozarts letztes Klavierkonzert KV 595 an den knappe-ren Stil seiner früheren Konzerte: Pauken und Trompeten schweigen; die Besetzung besteht also aus Flöte, zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Hörnern und Streichern. Wie am Anfang der berühmten g-moll-Symphonie legt auch hier ein einzelner Begleitungstakt augenblicklich die Stimmung fest; ihm folgt ein Eröffnungs-Tutti, das vier Themen vorstellt.

Die scheinbare Schlichtheit und die heitere Melodik der Romanze aus dem d-moll-Konzert kehrt in nochmals gesteigerter Form im Larghetto des B-dur-Konzerts wieder. Ein Pianist unserer Tage ging einmal so weit, den gelösten Ausdruck des Satzes mit dem Gefühl bei einem in jungen Jahren angestellten Experiment mit bewusstseinserweiternden Drogen zu vergleichen. Der optimistische, jagdähnliche Impuls des Schlussrondos indessen zwingt Ausführende und Publikum zurück auf den Boden der Tatsachen, wenngleich mit geschmeidigem, singendem Tonfall. Mozart mochte dieses Thema anscheinend besonders gern, denn nur wenige Tage später verwendete er es in seinem Lied *Sehnsucht nach dem Frühling* KV 596 gleich noch einmal.

Jed Distler
Übersetzung: Stefan Lerche

PIRES · ABBADO

MOZART K. 466 & 595

Bien que Mozart ne se soit rendu à Bologne qu'en deux occasions (toutes deux en 1770, avec son père Leopold), ce fut chaque fois un jalon important dans la carrière du jeune génie. La vibrante communauté artistique, scientifique et intellectuelle de la ville accueillit Wolfgang à bras ouverts ; et, après avoir passé son difficile examen, il devint membre de l'Accademia Filarmonica à l'âge mûr de quatorze ans. Des siècles plus tard, en 2004, l'idylle entre Bologne et Mozart prit une nouvelle dimension avec la création de l'Orchestre Mozart sous la direction musicale et artistique de Claudio Abbado. Abbado avait enregistré les Concertos pour piano n°s 17 et 21 avec la pianiste Maria João Pires quelque dix ans auparavant à Ferrare – et l'enregistrement que voici représente donc de joyeuses retrouvailles mozartiennes de ces artistes à Bologne avec le nouvel ensemble du chef. Les échanges animés entre soliste et orchestre dans les concertos émergent avec une vitalité particulière tout au long de ces interprétations.

De tous les concertos pour piano de Mozart, le *ré* mineur, K. 466, était le plus connu au XIXe siècle, qui le considérait comme un précurseur du style plus ouvertement combatif de Beethoven. En réalité, sa nature évoque un opéra de Mozart sans paroles : le monde sonore sombre et expressif de la musique et ses vifs contrastes de climat préfigurent *Don Giovanni*. On notera, par exemple, l'explosion en *sol* mineur de la Romanze centrale au milieu d'un océan de lyrisme paisible, et la soudaine transformation du Rondo finale en une victoire exaltante, affirmative, en mode majeur.

Les concerts publics n'ont pas toujours été les manifestations solennelles et brillantes qu'on suppose aujourd'hui. En réalité, l'encre était à peine sèche sur le papier quand Mozart joua le Concerto en *ré* mineur pour la première fois en public le 11 février 1785. D'après une lettre de son père, Leopold, à Nannerl, sa sœur, le copiste travailla jusqu'au dernier instant, ne laissant pas la moindre possibilité pour répéter le Rondo final. Mozart improvisa apparemment les cadences. Une lettre de Leopold laisse entendre qu'il les nota par la suite, mais aucune n'a survécu.

Les auditeurs d'aujourd'hui seront peut-être amusés d'apprendre que ce répertoire sérieux, tourmenté, fut entendu pour la première fois dans un casino. La Mehlgrube, à l'origine un entrepôt de farine, avait été réaménagée en 1697 en salles destinées aux bals masqués et autres réceptions de la haute société. En 1781, l'une des salles de bal fut à son tour transformée en la salle de concert où Mozart allait jouer quatre ans plus tard. Les concerts se poursuivirent une fois le bâtiment devenu une auberge en 1798, et Beethoven s'y produisit souvent.

Le Concerto en *ré* mineur fit une puissante impression sur les premiers auditeurs, y compris sur Michael Haydn, qui tourna les pages du pianiste pour un concert en mars 1786 et, d'après Leopold, « eut le plaisir de voir avec quel art il est composé, comme les parties sont agréablement entremêlées et comme c'est un concerto difficile ». Beethoven admirait lui aussi vivement le concerto, qu'il garda à son répertoire actif. Ses cadences sont depuis longtemps les préférées des pianistes, notamment de Maria João Pires, qui les joue dans le présent enregistrement.

En revanche, le dernier concerto pour piano de Mozart, K. 595, renvoie au style orchestral plus dépouillé de ses œuvres antérieures dans ce genre, se dispensant de trompettes et timbales, et se limitant à un ensemble d'une flûte, deux hautbois, deux bassons, deux cors et cordes. Tout comme la célèbre Symphonie en *sol* mineur, le concerto débute avec une unique mesure d'accompagnement qui campe le climat, suivie d'un tutti initial comportant quatre thèmes.

L'apparente simplicité et la sérénité mélodieuse qui caractérisent la Romanze du Concerto en *ré* mineur reviennent dans le Larghetto du Concerto en *si* bémol, sous une forme encore plus raréfiée. Un pianiste d'aujourd'hui a eu l'audace de comparer la sensibilité austère, flottante, de la musique à une expérience juvénile avec des drogues psychédéliques. Le rythme enjoué de « chasse » dans le rondo final ramène toutefois bien sur terre musiciens et auditeurs, mais avec souplesse et allant. Mozart devait particulièrement aimer le thème principal, puisqu'il l'utilisa quelques jours plus tard seulement dans le lied *Sehnsucht nach dem Frühling* (« Nostalgie du printemps », K. 596).

Jed Distler

Traduction : Dennis Collins

PIRES · ABBADO

MOZART K. 466 & 595

Ainda que Mozart tenha visitado Bolonha em somente duas ocasiões (ambas em 1770, com o pai, Leopold), cada uma delas tornou-se um marco significativo na vida do jovem génio. A vibrante comunidade de artistas, cientistas e intelectuais da cidade recebeu Wolfgang de braços abertos e, depois de ter passado o seu exigente exame, tornou-se membro da Academia Filarmónica com a tenra idade de catorze anos. Séculos mais tarde, em 2004, a relação amorosa entre Bolonha e Mozart ganhou uma nova dimensão com a formação da Orquestra Mozart sob a direção musical e artística de Claudio Abbado. Abbado gravara os Concertos para Piano de Mozart N.ºs 17 e 21 com a pianista Maria João Pires cerca de dez anos antes em Ferrara – assim, a presente gravação representa uma feliz reunião mozartiana dos dois artistas em Bolonha com a nova orquestra do maestro. A viva relação de partilha entre a solista e a orquestra neste concerto sobressai com especial nitidez nestas interpretações.

De todos os concertos para piano de Mozart, o Concerto em Ré menor K. 466 era o mais conhecido no século XIX, que o encarava como precursor do estilo mais nitidamente agressivo de Beethoven. Na verdade, a sua natureza sugere uma ópera de Mozart sem palavras: o mundo sonoro obscuramente expressivo da música e os marcados contrastes de tom são um prenúncio de *Don Giovanni*. De notar, por exemplo, a explosão do Sol menor do Romance central, no meio de um calmo mar de lirismo, e a transformação repentina do Rondo final numa emocionante e positiva vitória em escala maior.

Os concertos públicos nem sempre eram os acontecimentos formais e solenes que atualmente tomamos por certos. Na verdade, a tinta mal tinha ainda acabado de secar na partitura quando Mozart tocou o Concerto em Ré menor pela primeira vez em público, a 11 de fevereiro de 1785. Segundo uma carta de Leopold, pai do compositor, dirigida à filha Nannerl, o copista trabalhou até ao último segundo, o que impediu que o Rondo final fosse sequer ensaiado. Mozart, aparentemente, improvisou as cadências. Uma carta de Leopold sugere que as terá escrito mais tarde, mas nenhuma chegou aos nossos dias.

O público de hoje poderá achar curioso que este repertório sério, turbulento, tivesse sido apresentado pela primeira vez num casino. O Mehlgrube, originalmente um armazém de farinha, foi reconstruído em 1697 e transformado num recinto usado pelas classes altas para organizar bailes de máscaras e outras festas. Em 1781, uma das salas de baile foi transformada num auditório para concertos, onde Mozart se apresentaria quatro anos mais tarde. Os concertos continuaram depois de o edifício ter sido convertido numa estalagem em 1798, sendo Beethoven uma presença regular no seu palco.

O Concerto em Ré menor causou uma forte impressão nos seus primeiros ouvintes, incluindo Michael Haydn, que virou as páginas para o pianista, em março de 1786, e que, de acordo com Leopold, «teve o prazer de descobrir a arte com que tinha sido composto, o quão maravilhosamente as partes se encadeavam e o quão difícil era o concerto». Também Beethoven admirava grandemente o concerto, que fazia parte do seu repertório habitual. As suas cadências há muito que são objeto de eleição para os pianistas, incluindo Maria João Pires, que as interpreta na presente gravação.

Pelo contrário, o concerto final para piano de Mozart K. 595, transporta-nos de volta ao estilo orquestral mais simples dos seus primeiros trabalhos do género, dispensando trompetes e tímpanos, limitando-se a uma orquestra composta por uma flauta, dois oboés, dois fagotes, duas trompas e cordas. Tal como com a famosa Sinfonia em Sol menor, o concerto começa com um único compasso de acompanhamento para estabelecer o tom, seguido de um tutti inicial de quatro temas.

A aparente simplicidade e serenidade musical que caracteriza o Romance do Concerto em Ré menor volta a encontrar-se no Larghetto do Concerto em Si bemol numa forma ainda mais rarefeita. Um pianista dos nossos dias chegou ao ponto de comparar a sensibilidade crua e flutuante a uma experiência juvenil com drogas psicadélicas. Contudo, a pulsação agitada do rondo final transporta novamente tanto os intérpretes como os ouvintes a terra firme, com graciosidade e leveza. Mozart deve ter gostado particularmente do tema principal, pois usou-o uns meros dias depois para *Sehnsucht nach dem Frühling* («Saudades da Primavera», K. 596).

Jed Distler

Tradução: Duarte Sousa Tavares

ORCHESTRA MOZART BOLOGNA

Recordings: Auditorium Teatro Manzoni, Bologna &
Auditorium/Konzerthaus, Bolzano/Bozen, 9/2011
Executive Producer: Matthias Spindler
Producer: Sid McLauchlan
Recording Engineer (Tonmeister): Stephan Flock
Assistant Engineer: Mark Buecker
Piano Technician: Daniel Brech

EMIL BERLINER STUDIOS

Recorded and mastered by Emil Berliner Studios

℗ 2012 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2012 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Manuela Amadei textbouse
Cover & Artist Photos © Marco Caselli Nirmal
Portrait of Mozart (1789, unfinished): Joseph Lange © akg-images / Erich Lessing
Design: Klasse 3b
Art Direction: Merle Kersten

www.deutschegrammophon.com/pires-mozart

MOZART FLUTE & HARP CONCERTO
SINFONIA CONCERTANTE FOR WINDS
ZOON · BELMONDO
NAVARRO · CARBONARE · SANTANA · ALLEGRINI
CLAUDIO ABBADO ORCHESTRA MOZART

CD 00289 477 9329

CD 00289 477 9792

CD 00289 477 8083

2 CDs 00289 477 7483

CD 00289 463 1792

Wolfgang Amadeus Mozart
KLAVIERKONZERTE · PIANO CONCERTOS NOS. 17 & 21
The Chamber Orchestra of Europe
MARIA JOÃO PIRES · CLAUDIO ABBADO
DIGITAL

CD 00289 439 9412